

学校编码: 10384 分类号__密级__

学号: 18720101153435

硕 士 学 位 论 文

高校合唱团的存在意义 与组织训练方法探究

——以厦门大学夜莺合唱团为例

**On the Significance of Choruses in Universities and Its
Organizing and Training Methods-- Taking Nightingale
Choir of Xiamen University as An Example**

吴佳蓓

指导教师姓名: 杨镇教授

专 业 名 称: 音乐与舞蹈学

论文提交日期: 2013 年 4 月

论文答辩时间: 2013 年 5 月

学位授予日期: 2013 年 7 月

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2013 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 吴佐平

2013年 6 月 1 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：吴传平

2013 年 6 月 1 日

摘要

合唱，既是音乐学中的一门重要学科，也是大学生课余多元化娱乐形式中一项重要而又健康的活动。随着普通高校素质教育内容与模式的创新，合唱成为了当代普通高校学生综合素质教育的重要形式。高校合唱团的存在有利于培养大学生集体主义精神和陶冶爱国主义情操；有利于大学生健康成长、心智完善、学业进步。本文主要从合唱团的组织、训练方法上，根据合唱艺术这门学科自身内在的艺术规律和技术特点，在吸收前辈经验成果的基础上，把合唱指挥的理论和技巧，运用到指挥大学生合唱的艺术实践中。通过对乐谱的分析，以及科学的发声、音准、节奏的训练，总结了笔者对合唱指挥学习的收获，通过对合唱团的训练，使队员感悟到音乐作品的意境，掌握合唱的基本技巧，进而提升队员们的音乐审美水平。

本文分为四章，第一章主要分析高校合唱团存在的重要意义。第二章探讨从合唱团的组成到合唱作品的案头准备工作。第三章通过对阶段性训练法的具体描述，反映出笔者在实践中摸索出的排练手法。第四章描述了厦门大学夜莺合唱团所取得的成绩，进一步论述合唱艺术对于大学生所起到的重要作用，同时也对夜莺合唱团组织、训练中遇到的问题进行了思考。本文希望通过对合唱教育的深入研究使合唱艺术在高校的普及能起到一定作用。

关键词：高校合唱团；排练指挥法；阶段训练法

ABSTRACT

Chorus not only is a major subject in musicology, but also an important and healthy activity in college students' diversified entertainment forms. With the innovation of content and mode of quality-oriented education in regular institutions of higher learning, chorus has become a significant form for our contemporary college students' comprehensive quality-oriented education. Choruses in universities contribute to cultivate college students' collective spirit and patriotic sentiment, and help college students with their healthy growth, mental improvement and academic progress. Therefore according to the laws of art as well as the technical characteristics inside the subject, the author's research focus on the organization and training method of choruses, based on absorbing the predecessors' experience and achievements, in order to apply the theory and technical skills of choral conducting to the practice of conducting choruses in universities. Through the analysis of the score, along with scientific training on sound production, rhythm intonation and harmonic understanding, a conclusion on my learning gains about choral conducting was drawn. The training process also made members comprehend artistic conception and connotation inside music works and master basic skills of chorus, as to enhance their aesthetic requirements to music.

The article includes four chapters, the first of which talks about the importance of choruses in universities. The second chapter talks about the organization of the chorus to desk work. The third points out the rehearsal methods the author has explored in practice, through specific description of practicing phased training method in the rehearsal. The forth chapter generalizes the achievements the Nightingale Choir of Xiamen University has made to confirm that chorus art has made a difference in college student, and also talks about the problems encountered in the organization and training process of Nightingale Choir. Heartfelt wish that this article will affect on intensive study of chorus education and its popularization in universities, even a little.

Key words: Choruses in Universities; rehearsal conducting method;
phased training method

目 录

引 言.....	1
第一章 合唱艺术在大学生生活中的重要意义.....	2
第一节 合唱艺术培养大学生集体主义精神	2
第二节 合唱艺术陶冶大学生爱国主义情操	3
第三节 合唱艺术有利于大学生身心健康	3
第二章 合唱团的组成与案头准备	5
第一节 合唱团的组建	5
第二节 合唱排练前的案头准备---以《大江东去》为例	6
一、选择适合本团队演唱的合唱作品.....	6
二、研究合唱作品内容.....	7
三、接触不同风格的艺术表演.....	7
四、实施案头准备---以《大江东去》为例.....	7
第三章 合唱排练实践	16
第一节 阶段性训练法	16
一、基础排练.....	16
二、曲目排练.....	23
第二节 合唱中指挥技巧及指挥与合唱团队的磨合过程	29
一、起拍训练.....	29
二、收拍训练.....	30
三、注意点与线的过渡与衔接.....	32
四、乐感手势训练.....	33
五、合唱队员的动作训练.....	34
六、合唱音乐的情感表达.....	35
七、夜莺合唱团演唱曲目的多样性.....	35
第四章 夜莺合唱团取得的成绩与存在问题的思考	37

第一节 夜莺合唱团取得的成绩	37
一、个人素质的显著提升	37
二、音乐表演人才的摇篮	37
1、合唱团队员成绩.....	37
2、夜莺合唱团所取得的成绩.....	38
第二节 对夜莺合唱团组织、训练的思考	38
一、曲目难易搭配要适度，欲速则不达.....	38
二、加强与队员们的感情交流，提升默契度.....	38
三、训练中鼓励创新能力，促进成长.....	39
结 语.....	40
参 考 文 献	41
附 录.....	43
致谢语.....	48

CONTENTS

Introduction.....	1
Chapter 1 the significance of chorus art in college life	2
Subchapter 1 Chorus art cultivates college students' collective spirit	2
Subchapter 2 Chorus art cultivates college students' Patriotism sentiment ...	3
Subchapter 3 Chorus art helps college students with their physical and mental health	3
Chapter 2 Choruses' organization and desk work	5
Subchapter 1 Choruses' organization	5
Subchapter 2 Desk work before choral rehearsal——taking “East goes the grand river” as an example	6
Section 1 Choose the right choral work for the team	6
Section 2 Study the content of choral work.....	7
Section 3 Contact different kinds of art performances.....	7
Section 4 Carry out desk work——taking “East goes the grand river” as an example.....	7
Chapter 3 The practice of choral rehearsal.....	16
Subchapter 1 phased training method	16
Section 1 Basis rehearsal	16
Section 2 Tracks rehearsal.....	23
Subchapter 2 Conducting skills in chorus and the adjustment between the conductor and chorus team.....	29
Section 1 Beginning training	30
Section 2 Ending training.....	32
Section 3 Take care of Transition and cohesion between dots and lines	33
Section 4 Gesture training with sense of music	34

Section 5 Movements training of chorists	35
Section 6 Emotion expression of choral music.....	35
Section 7 Variety of Nightingale Choir's repertoire	37
Chapter 4 Nightingale Choir's achievements and reflection of the problems.....	37
Subchapter 1 Nightingale Choir's achievements	37
section 1 Individual's quality has been obviously improved.....	37
Section 2 The cradle of music performers	38
Subchapter 2 On Nightingale Choir's organization and training	38
section 1 Balance the difficulty between different tracks, haste makes waste ..	38
.....	38
section 2 Strengthen the exchange of feelings of the players, to enhance the degree of understanding	38
section 3 Encourage innovation and promote growth in training	39
Conclusion	40
References	41
Appendix	43
Acknowledgements	48

引 言

高校是文化的摇篮，是张扬人类文明的沃土。如何让洋溢着青春活力的大学生们在这片沃土上得到思想道德素质、科学文化素质和健康素质的有机协调、全面发展，使之成为国家栋梁之材，是教育部门和全社会共同关注和亟待解决的复杂课题。大学生的校园生活绚丽多彩，其中有一朵绚丽多彩的奇葩，那就是合唱。合唱以其自身艺术感染力强、群众参与度高、普及操作容易、教育成果明显的特点，越来越成为高校实施美育教育的重要渠道。它是大学生素质教育的有效载体。

“累了就唱歌”是大学生们享受这一艺术形式的精彩表达。合唱团不仅丰富了大学生的校园文化生活，而且发挥了大学生的艺术特长，陶冶学生的情操，提高学生的艺术修养，继而完善学生人格。厦门大学夜莺合唱团就是在这种环境下应运而生的。笔者在夜莺合唱团担任合唱指挥，在指挥合唱演出的具体实践中，根据合唱艺术这门学科自身内在的艺术规律和技术特点进行编排指挥，不断研究、用心揣摩合唱指挥的理论和技巧，并将这些理论与实践相结合的体会和领悟形成文字总结，希望能对合唱艺术在高校的普及尽到绵薄之力。

第一章 合唱艺术在大学生生活中的重要意义

合唱是集体演唱多声部声乐作品的艺术门类，它通过指挥与合唱团队、伴奏乐器之间的密切配合，使得多声部、多层次、多形式的群体音响得到高度统一的展现。合唱又是一种普及性强、参与面广的音乐演出形式，也是最易激发表演者与观看者情感共鸣的艺术形式。由于合唱具备群体性、协调性、团结性的特点，在以集体生活方式为主体的大学校园里，合唱艺术成为凝聚大学生向心力、培养大学生集体主义精神、陶冶大学生爱国主义情操的有效载体。

第一节 合唱艺术培养大学生集体主义精神

从五四起，启蒙主义者们就孜孜不倦地向我们宣扬人的个性应当得到解放，当今社会则更是一个个性得到极大张扬的时代。作为大学生们，正值青春飞扬、个性律动的年纪，此时提起集体主义精神似乎有些不合时宜。其实不然，一个人的发展取决于和他直接或间接进行交往的其他人的发展，个人与集体是唇齿相依、不可分割的。在尊重团队队员个性的同时，形成浑然一体的意境，团队合作才能达到最好的效果，使得个性在集体中闪光。相反，若是某一队员的个性阻碍了整个团队的和谐，也必定会带来自身的失败。

合唱是集体的声乐表演艺术形式，其表演主体是集体而不是个人。因此它要求合唱团队的每名队员首先要忘却自我，互帮互助、齐心协力，共同做到以合唱指挥为中心，以完美表现作品内涵为宗旨，精诚团结向着一个目标前行。作为集体性艺术，合唱追求的最终目的是将作品演绎达到高度统一、完美。在这个过程中，每名队员一定要服从于集体，以作品整体艺术效果为己任，收敛个性，不标新立异。每个人都应该在歌唱时将音色、力度、速度、气息、情感等方面相互靠拢、协调一致、高度融合，将有差异的每位演唱个体的声音通过细致地调整，很好地组合起来，形成一个全新的、完整的、属于合唱表演所需要的高质量声音。这样的要求需要在长期排练磨合过程中才能慢慢形成，这一过程就是培养集体主义精神的过程。当队员将自身完全融入团队之时，集体主义精神就自然而然地得

到了培养和升华。因此合唱艺术是培养大学生的团队观念、协作意识、集体主义精神的良好形式和载体。

第二节 合唱艺术陶冶大学生爱国主义情操

梦想为人生的航船张扬起风帆，大学生们是祖国的未来，应是心怀梦想的一代。个人幸福与国家梦想休戚相关，因而每个人的梦想又与国家民族兴衰荣辱紧密相连。而要实现“中国梦”就必须弘扬中国精神，也就是以爱国主义为核心的民族精神，和以改革创新为核心的时代精神。

合唱歌曲的旋律有时豪迈奔放，有时铿锵高亢，有时悲怆凄凉，有时浪漫抒情，多元的旋律烘托表现出合唱作品的主题思想。一般而言，与国家、民族相关联，积极向上、催人奋进是我们选择合唱作品永恒的主旋律。大学校园一直是合唱艺术的最佳舞台，合唱艺术是校园文化中最能展示大学生青春激扬、奋发向上形象的优良载体，是大学生们抒发爱国情怀的最好的艺术表达形式。历史上的学生革命运动几乎都伴随着合唱歌咏活动，如冼星海的《黄河大合唱》至今仍激励着大学生的爱国情怀。合唱总能唤起人们心中对祖国大好河山的热爱，对祖国悠悠历史的敬仰和对祖国美好未来的憧憬。

第三节 合唱艺术有利于大学生身心健康

随着时代的发展，大学生们的业余生活变得十分丰富多彩。多元化的娱乐形式之中既有催人奋进、传递正能量的，如阅读、运动、唱歌、跳舞等；也有消极萎靡、起负面效应的，如沉溺于网游、做“手机控”等。合唱艺术是大学生多元化的娱乐形式中的一项积极健康的活动：音乐艺术的形象思维大大丰富了大学生的艺术视野，通过对中外合唱艺术珍品的学习，能够极大提升大学生的想象力，让他们了解世界上不同民族的文化特性、生活特点，从而弥补大学生生活圈较小、接触面窄的问题，使他们的人生阅历得到丰富，从而促进他们心智的完善。合唱艺术还能增加大学生之间的交往频度，使他们在人际交往方面得到很好的锻炼，这对将来健康地融入社会大有裨益。同时，合唱练习还能提高人的肺活量，本身就是一种较好的身体锻炼方式。对合唱艺术的诸多理论和技巧的学习更丰富学生们单一学习文化课的“食谱”，完善他们的知识体系。合唱作品中奋发昂扬的旋

律升华了大学生们的情感，净化了他们的灵魂，帮助他们健康快乐地成长。

厦门大学博士论文摘要库

第二章 合唱团的组成与案头准备

第一节 合唱团的组建

完美地诠释合唱音乐作品，需要合唱团队共同努力。从组建合唱团队开始，我们就要做好方方面面的工作。笔者在挑选队员的前期准备工作中，首先吸纳了一批对合唱活动喜爱、兴趣高的同学，同时在各年级进行有关合唱艺术的宣传、鼓动工作以点燃同学们对合唱艺术的热情之火，并制作了《喜爱合唱程度调查表》进行摸底调查。接下来，笔者组织开展合唱队员面试工作，从兴趣高的学生群体中挑选出音乐素质高、嗓音条件好的同学，通过歌唱比赛、小型合唱会等活动，从中进一步物色和筛选。通过这一系列的准备工作，笔者于 2010 年 10 月创建了由 51 名喜欢合唱艺术、有一定基础条件的大学生组成的厦门大学夜莺合唱团。

（夜莺合唱团人员配备参见表 2-1-1）该合唱团由厦门大学艺术学院音乐系辅导员张秀丽老师任合唱团团长，笔者任合唱团指挥，指导老师是厦门大学艺术学院合唱指挥专业教授杨镇老师。由于艺术学院的大学生对音乐都有着一定的基础，因此开篇课我们主要讲的是“集体主义精神”，特别向队员们强调——合唱是集体的声乐表演艺术形式，其主体是集体，不是个人。合唱团队队员应该在合唱指挥的统一指挥下，忘却自我、协调一致、高度融合，最终达到用和谐的、“非我有我”的美好声音来诠释合唱音乐作品的目标。

表 2-1-1：夜莺合唱团人员配备比例表

声部	Soprano1	Soprano2	Alto1	Alto2	Tenor1	Tenor2	Bass1	Bass2
人数	8	7	6	6	6	5	7	6

笔者于 2010 年 10 月制表

混声合唱中比较常用的形式有：二部混声、三部混声、四部混声、六部混声、八部混声。所以指挥在最初为合唱团安排比例时，以常见形式中最多声部的基准即八个声部的合唱编配，以便日后再进行多声部合唱排练时重新编排，如在四声部排练的时候，将各声部中的一、二声部合并。（参见表 2-1-2）

表 2-1-2：声部人数比例

声部	Soprano	Alto	Tenor	Bass
人数	15	12	11	13

笔者于 2010 年 11 月制表

在合唱团各声部的人数比上，每个专家都有自己的标准与要求。通常人数的多少以歌曲的类型来决定。

在大多数合唱团男女的比例上女生人数比男生人数多，夜莺合唱团也是如此，因为合理的人声比例，才是具备协和的音响效果的条件之一。在很多的合唱比赛、演出中，我们也不难发现，女高音声部多为旋律部分，所以在女高音声部的比例上面会稍微偏重一些。另一方面，笔者认为男高音声部是合唱中的内声部，过于强大的内声部不能很好的演唱纯和声性的合唱作品，因此将男高音声部压缩到一个较少的人数比上。此外，人们往往会忽视男低音声部导致头重脚轻，而实际上低音区更应该被我们所重视，这才能达到两个外声部的均衡，在男高音声部和男低音声部的比例上，应当重视男低音声部。

第二节 合唱排练前的案头准备——以《大江东去》为例

合唱排练是合唱团队最主要的工作。作为合唱指挥在排练前做好充分准备是十分重要的。我国著名合唱指挥家马革顺先生在他的著作《合唱学新编》中这样论述合唱指挥在排练前的准备工作：“指挥工作中最基本而主要的守则是：‘没有计划和准备，就不应该出现在合唱队员面前；对作品不了解或不熟悉，就很难指挥别人，也不应立即进行指挥。’”¹那么具体有哪些计划和准备呢？

一、选择适合本团队演唱的合唱作品

夜莺合唱团的队员都是在读大学生，这个年龄段他们的变声期基本结束，因此队员们的声音具有质感、新鲜、光泽的特性。鉴于此，笔者选择作品的曲目以内容健康、有较高艺术水平、具备民族特色、能充分表达大学生特点（如活泼、情绪容易调动等）为主；在技术难度上以队员的声音得到最佳表现为前提；表现形式多为积极、热情、活泼；音乐旋律也是以铿锵高亢、豪迈奔放为主流，比如

¹马革顺.《合唱学新编》[M].上海：上海音乐出版社，2002 年 5 月第 1 版.200.

合唱曲《大江东去》、《松花江上》、《欢乐的那达慕》等，也有浪漫抒情为主旋律的作品，比如《去一个美丽的地方》、《美丽的草原我的家》等。

二、研究合唱作品内容

作为合唱指挥要研读确定用于排练的作品总谱，明确旋律线条、声部关系及整体音响表现，也要熟记合唱总谱中主旋律、副旋律、各旋律间的声部交换点、各声部进入和退出时的拍点，以便在指挥演唱时能在关键位置作出明确的指令信号。同时对该作品的原词原曲进行用心地解读，揣摩该作品中的内涵、精髓，捕捉体味作品中所潜隐的真情实感，继而做到对作品理解成竹在胸。

三、接触不同风格的艺术表演

学习欣赏前人的工作经验与成果也是十分必要的。比如积极参加导师组织的合唱演出活动，观摩、学习、请教老师们的经验与成果，学习参考与所排练的合唱作品相关的论文资料、视频资料等等，这样做也有利于合唱艺术的传承、发展与提高。

对作品有了全方位的解读之后，就可以进行对该音乐作品的指挥动作设计、全局部署等。

四、实施案头准备——以《大江东去》为例

1、背景及歌词特点

《大江东去》是音乐理论家青主1920年在德国留学期间创作的，在这里运用的谱例由瞿希贤编配，这是一首以中国五声调式为基础并借鉴了西方的写作手法而创作的优秀作品。

歌词部分解析：《大江东去》原作为宋代苏轼之词《念奴娇·赤壁怀古》。作者苏轼，原本是有着远大志向的文学家，一生屡受挫败，《大江东去》正是其被贬黄州之后所写。他曾多次去到赤壁，虽然当时已不是三国时期的赤壁，带着失意的心情，却仍然想象着写出了大气磅礴的人物形象。

开头第一句“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”，宏观概括情景，将江水的大浪与英雄人物紧密融合在一起。“故垒西边，人道是，三国周郎赤壁”，这一句就像镜头拉近一样，从一个角度到另一个角度，渐渐引出主人公。“乱石崩云，